



UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

Proyecto de Innovación

Convocatoria 2020-2021

Nº de proyecto 57

Las técnicas del arte escénico de Stanislavsky como herramienta para mejorar las
capacidades comunicativas y expresivas de los futuros profesores

Responsable del proyecto:
Anelia Ivanova Iotova

Facultad de Educación

Departamento Didáctica de las Lenguas, Artes y Educación Física

1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto

Objetivos propuestos:

1. Valorar las cualidades de presentación y comunicación de los estudiantes a la hora de interpretar un relato inventado a través de la expresión facial, corporal y música.
2. Observar la capacidad de expresar y comunicar estados emocionales a través de gestos, mímicas y música.
3. Valorar la creatividad a la hora de interpretar el mini relato.

2. Objetivos alcanzados

Los objetivos planteados responden a necesidades detectadas en el ámbito de la investigación musical, así como en la falta de concienciación del estudiante de magisterio ante la importancia que tiene la música como generador de emociones.

Los objetivos que se plantearon y fueron alcanzados son:

- ampliar el repertorio musical de los alumnos
- conectar la expresión musical con la expresión emocional
- consolidar su autoconfianza como maestros
- utilizar la música y el cuerpo para la expresión y comunicación de emociones.

4. Metodología empleada en el proyecto

La metodología está centrada en la investigación empírica y consiste en la realización de un ejercicio individual que incluye la grabación de un mini relato interpretado por el alumno. Las instrucciones para realizar la tarea fueron: Elige uno de los micro relatos que figuran en los archivos. Selecciona el fondo musical de la escena. Dramatiza del relato con gestos, sin hablar, mientras suena el fragmento o fragmentos musicales elegidos. (Duración mínima 1' minuto, Duración máxima 1' 30").

RELATO 1

Martín está solo esta tarde en casa. Escucha perfectamente el golpear de las gotas de lluvia en los cristales. Mira y remira su teléfono móvil, pareciera que tiene un imán. Incansable, casi cada segundo desde hace dos horas, toca y comprueba, podría tratarse de algún problema, extraña desconexión, falta de red o escasez de batería. El aparato no responde, parece muerto. Piensa en abrir la ventana, refrescarse la cara, percibir el frescor del agua en su rostro. Ahora sí, la abre, aspira hondo y deja que el agua le impregne lentamente el pelo. El móvil suena y se lanza a por él. Casi se le cae al suelo.

Lo mira y...es cierto, ¡ha aprobado!

RELATO 2

Nada que hacer. En una tarde de lluvia como esta, pocas cosas tienen arreglo. ¿un poco de ejercicio? Antes de empezar ya está cansado. Leer aquel libro que siempre deja a medias, como si fuera imposible que las páginas disminuyeran a pesar de tantos intentos, y si, lo intenta una vez más sin resultado. Deja el libro. Tiene hambre y se aproxima a la nevera, es casi un ritual. Abrir y cerrar. Mirar una, mirar dos, cierra y piensa.

Podría cocinar, algo rápido. Enciende el horno y pone una pizza.

El móvil suena y se lanza a por él. Por fin puede hablar y eso le hace sentir bien.

¡Tiene tanto que contarme!

Pasa el tiempo, olvida el horno, olvida la lluvia.

RELATO 3

Esta tarde llueve,

Acaba de ver el móvil “Voy para allá” lee.

Es un grito, es un salto, es un hervidero de alegría suprema. Lo mejor del mundo.

Tiene prisa, debe hacer mil cosas diferentes y muy rápido. Está horrible, tendrá que vestirse de algún modo, sin parecer interesado. El baño es un pozo sin fondo. No encuentra nada de lo que está buscando. Un verdadero caos. Maldito desorden. Se mueve compulsivamente. Se prueba ropa, se cambia los zapatos.

Vuelve a oír un click.

Es el móvil otra vez.

” ya he llegado, estoy en casa de David, deséame suerte, eres mi mejor amigo”

Sigue cayendo el agua. Sigue cayendo el tiempo.

5. Recursos humanos (Máximo 1 folio)

Participantes: alumnos de magisterio de las especialidades de Educación Infantil y Educación Primaria, PDI y PAS de la UCM.

Alumnos de Grado de Primaria han realizado los micro relatos como parte de la asignatura Música en Educación Primaria, dirigidos por la profesora María Viñas Jimeno. El equipo de expertos para valorar la tarea fue compuesto por: Anelia Ivanova (pedagogo musical), María Viñas Jimeno (pedagogo musical), Danka Shtereva (profesora de arte dramático) y Katerina Shtereva (profesora de logopedia).

El resto de los miembros del proyecto han ayudado en la obtención y análisis de los datos, en el soporte técnico, informático y en la coordinación de las tareas

6. Desarrollo de las actividades

La actividad principal fue la realización de un micro relato. Los alumnos tenían que hacer una grabación sin hablar – con gestos y movimientos – acompañados con un fondo musical expresivo. A los alumnos se les dieron que se valorarán las siguientes cualidades:

- Mostrar un amplio conocimiento de repertorio musical.

- Buscar la conexión entre la expresión musical, emocional, gestual, corporal, facial durante la interpretación del micro relato.
- Durante la interpretación mostrar autoestima y autoconfianza.
- Encontrar en el cuerpo (manos, cuerpo-posiciones, gestos, mirada-expresión facial, movimientos) recursos comunicativos y disfrutar de ellos.
- Emplear elementos escénicos variados y actuar con creatividad y originalidad.

Los expertos establecieron los siguientes criterios para valorar cada micro relato:

1. Expresión de sentimientos faciales y corporales
2. cantidad de variaciones de expresiones – la imaginación
3. lógica y secuenciación de las acciones
4. adecuación de la música utilizada

Los resultados fueron codificados en escala de 1 a 4: 1- poco, 2- no mucho, 3 – mucho y 4 – excelente.

Los resultados se compararon con las calificaciones de otras actividades de la asignatura como Canto y Conocimientos de teoría musical.

También fueron recogidas las opiniones de los alumnos sobre la actividad de micro relatos a través de un cuestionario.

Participantes: 37 alumnos de Grado de Educación Primaria, 2º curso. 8 de ellos (21,6%) chicos y 29 (78,4%) chicas.

La fiabilidad de la prueba es muy buena: alfa de Cronbach =.847

Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach	N de elementos
,847	4

Hay correlación significativa entre los ítems:

		Correlaciones			
		Criterio1_suma	Criterio2_suma	Criterio3_suma	Criterio4_suma
Criterio1 Expresión	Correlación de Pearson	1	,728**	,712**	,488**
	Sig. (bilateral)		,000	,000	,002
	N	37	37	37	37
Criterio2 Imaginación y creatividad	Correlación de Pearson	,728**	1	,623**	,523**

	Sig. (bilateral)	,000		,000	,001
	N	37	37	37	37
Criterio3 Comunicación	Correlación de Pearson	,712**	,623**	1	,488**
	Sig. (bilateral)	,000	,000		,002
	N	37	37	37	37
Criterio4 Adecuación musical	Correlación de Pearson	,488**	,523**	,488**	1
	Sig. (bilateral)	,002	,001	,002	
	N	37	37	37	37

** . La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Resultados.

Medias de valoraciones según el número de relato nos indican que la mejor media obtuvo el alumnado que interpretó el relato 3.

Las personas que han elegido el microrrelato 3 han obtenido mejores resultados en todos los ítems.

Calificación media según el número de relato

	Relato	N	Media	Desv. Desviación	Desv. Error promedio
criterio1: expresión	1	18	3,0278	,58088	,13691
	2	12	2,8333	,73340	,21171
	3	7	3,4643	,33630	,12711
criterio2 imaginación	1	18	2,7083	,83688	,19725
	2	12	3,2917	,55220	,15941
	3	7	3,4643	,41904	,15838
criterio3 comunicación	1	18	3,1528	,65943	,15543
	2	12	3,1250	,49429	,14269
	3	7	3,5714	,34503	,13041
criterio4 expresión musical emocional	1	18	3,1667	,57522	,13558
	2	12	3,2083	,60145	,17362
	3	7	3,5357	,30375	,11481
MediaFinal	1	18	3,0132	,58446	,13776
	2	12	3,1146	,46181	,13331
	3	7	3,5086	,25464	,09624

Medias según sexo:

Los chicos han obtenido una media ligeramente mejor que las chicas en todos los criterios. Los mejores resultados se han obtenido en la Comunicación y en la Elección de la música para expresar sentimientos.

Medias por criterios y según el sexo

	Sexo	N	Media	Desv. Desviación	Desv. Error promedio
criterio1	Femenino	29	3,0431	,60529	,11240
	Masculino	8	3,0625	,74102	,26199
criterio2	Femenino	29	3,0345	,75511	,14022
	Masculino	8	3,0625	,78774	,27851
criterio3	Femenino	29	3,1724	,59426	,11035
	Masculino	8	3,4063	,48065	,16994
criterio4	Femenino	29	3,2155	,55390	,10286
	Masculino	8	3,3750	,55097	,19480
Final	Femenino	29	3,1161	,51450	,09554
	Masculino	8	3,2256	,57358	,20279
Total	Ambos sexos		3,1708		

Medias finales por relatos:

Medias por relato

	Relato	N	Media	Desv. Desviación	Desv. Error promedio
MediaFinal_re c	1	18	3,0132	,58446	,13776
	2	12	3,1146	,46181	,13331
	3	7	3,5086	,25464	,09624

Correlaciones entre las medias de criterios y las notas de las actividades canto y teoría. Las actividades de Canto y Teoría no correlacionan con los criterios del microrrelato o su correlación es muy débil. Se recomienda que las actividades de canto se evalúen por un conjunto de expertos para conseguir más objetividad. En el examen teórico se van a buscar preguntas más afines a la expresión y comunicación musical.

Correlaciones

		canto	teoria	criterio1	criterio2	criterio3	criterio4
canto	Correlación de Pearson	1	,274	,415*	,346*	,493**	,179
	Sig. (bilateral)		,101	,011	,036	,002	,289

	N	37	37	37	37	37	37
teoría	Correlación de Pearson	,274	1	,001	,205	,268	,110
	Sig. (bilateral)	,101		,994	,222	,109	,515
	N	37	37	37	37	37	37
criterio1 expresión	Correlación de Pearson	,415*	,001	1	,697**	,705**	,469**
	Sig. (bilateral)	,011	,994		,000	,000	,003
	N	37	37	37	37	37	37
criterio2 imaginación	Correlación de Pearson	,346*	,205	,697**	1	,611**	,542**
	Sig. (bilateral)	,036	,222	,000		,000	,001
	N	37	37	37	37	37	37
criterio3 comunicación	Correlación de Pearson	,493**	,268	,705**	,611**	1	,490**
	Sig. (bilateral)	,002	,109	,000	,000		,002
	N	37	37	37	37	37	37
criterio4 expresión musical emocional	Correlación de Pearson	,179	,110	,469**	,542**	,490**	1
	Sig. (bilateral)	,289	,515	,003	,001	,002	
	N	37	37	37	37	37	37

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Medias de las actividades de canto y teoría según los relatos representados:

Los alumnos que eligieron el relato 3 han obtenido mejores calificaciones en la actividad de Canto, pero las peores en la teoría.

Estadísticas de grupo

	Relato	N	Media	Desv. Desviación	Desv. Error promedio
canto	1	18	8,4583	,91591	,21588
	2	12	8,4250	1,29132	,37277
	3	7	9,1500	1,14528	,43288
teoría	1	18	7,2222	1,11525	,26287
	2	12	7,4492	,84318	,24341
	3	7	7,2000	1,15833	,43781

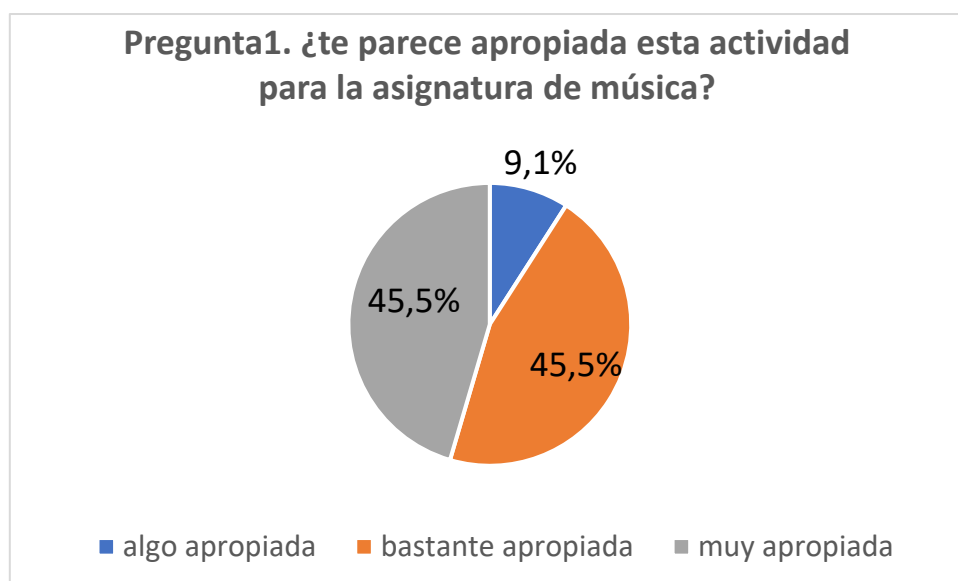
Medias en las actividades de Canto y Teoría según el sexo:

Los chicos no sólo obtuvieron las mejores medias en la actividad de microrrelato sino también en las actividades de Canto y Teoría.

Estadísticas de grupo

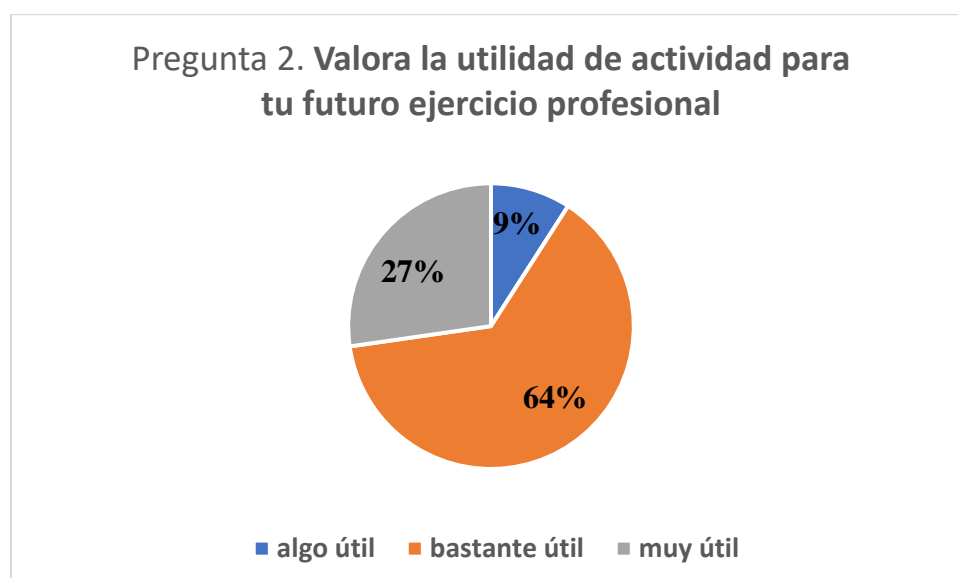
	Sexo	N	Media	Desv. Desviación	Desv. Error promedio
canto	Fem	29	8,5759	1,14811	,21320
	Masc	8	8,5875	,95572	,33790
teoria	Fem.	29	7,2672	,96864	,17987
	Masc.	8	7,3800	1,25966	,44536

Medias de las preguntas de reflexión y satisfacción con la actividad:



Todos los alumnos consideran la actividad de microrrelato adecuada para la asignatura de música y útil para su futuro ejercicio como docente. 91% indican que esta actividad es bastante y muy apropiada.

Pregunta2. Valora la utilidad de actividad para tu futuro ejercicio profesional



Pregunta 3: Valora si esta actividad te ha servido para mejorar en:

3-1. expresiones faciales

3-2 expresiones corporales

3-3 utilización del espacio

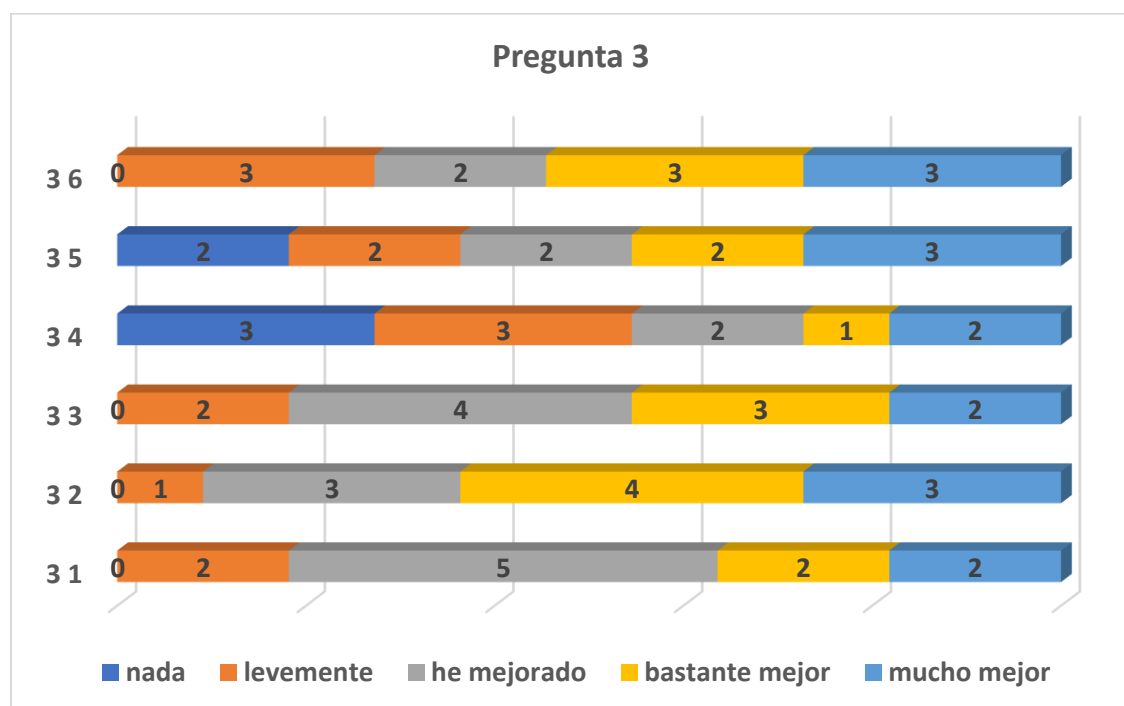
3-4 autoestima

3-5 expresarse en público

3-6 conocimientos de repertorio musical

Los aspectos más valorados han sido la mejora en las expresiones corporales, expresión en público y en conocimientos de repertorio musical.

En dos aspectos se detectan personas que consideran que esta actividad no aporta nada: en la mejora de autoestima y para la expresión en público.



Pregunta 4: Valora en qué medida esta actividad te ha servido para mejorar en aspectos de la asignatura de música:

4-1 nuevo repertorio

4-2 capacidad de escucha

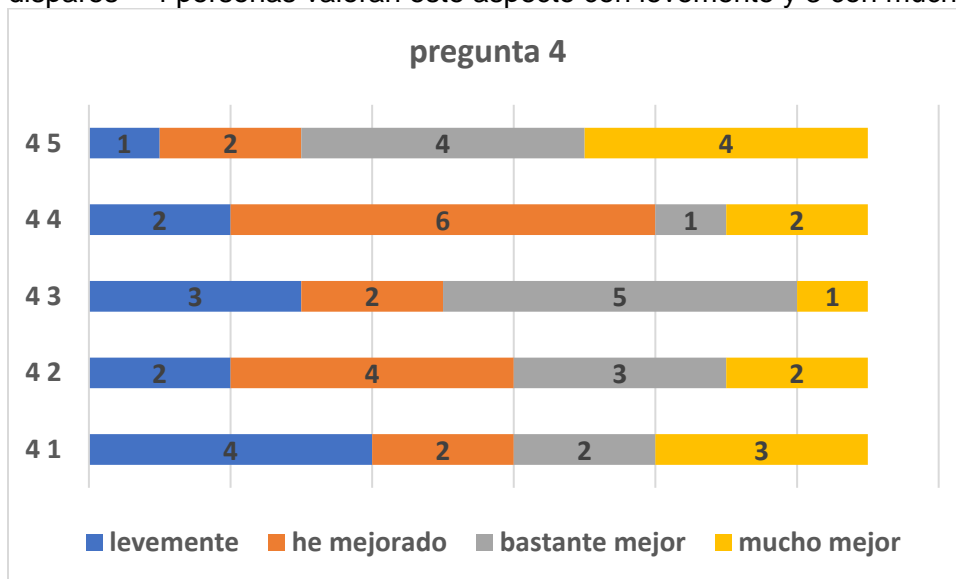
4-3 lenguaje musical

4-4 sentido rítmico

4-5 relación texto-música

El aspecto más valorado ha sido el descubrimiento de las posibilidades de la música para expresar un texto.

Según el aspecto de conocer nuevo repertorio musical las respuestas han sido dispares – 4 personas valoran este aspecto con levemente y 3 con mucho mejor.



5. Señala cuáles han sido las mayores dificultades que te has encontrado para preparar esta actividad:

5-1 Seleccionar la música

5-2 Montaje de sonido

5-3 Selección de espacios

5-4 Selección de elementos escénicos

5-5 Distribución de acciones en el tiempo

5-6 Acciones corporales

5-7 Gestos faciales

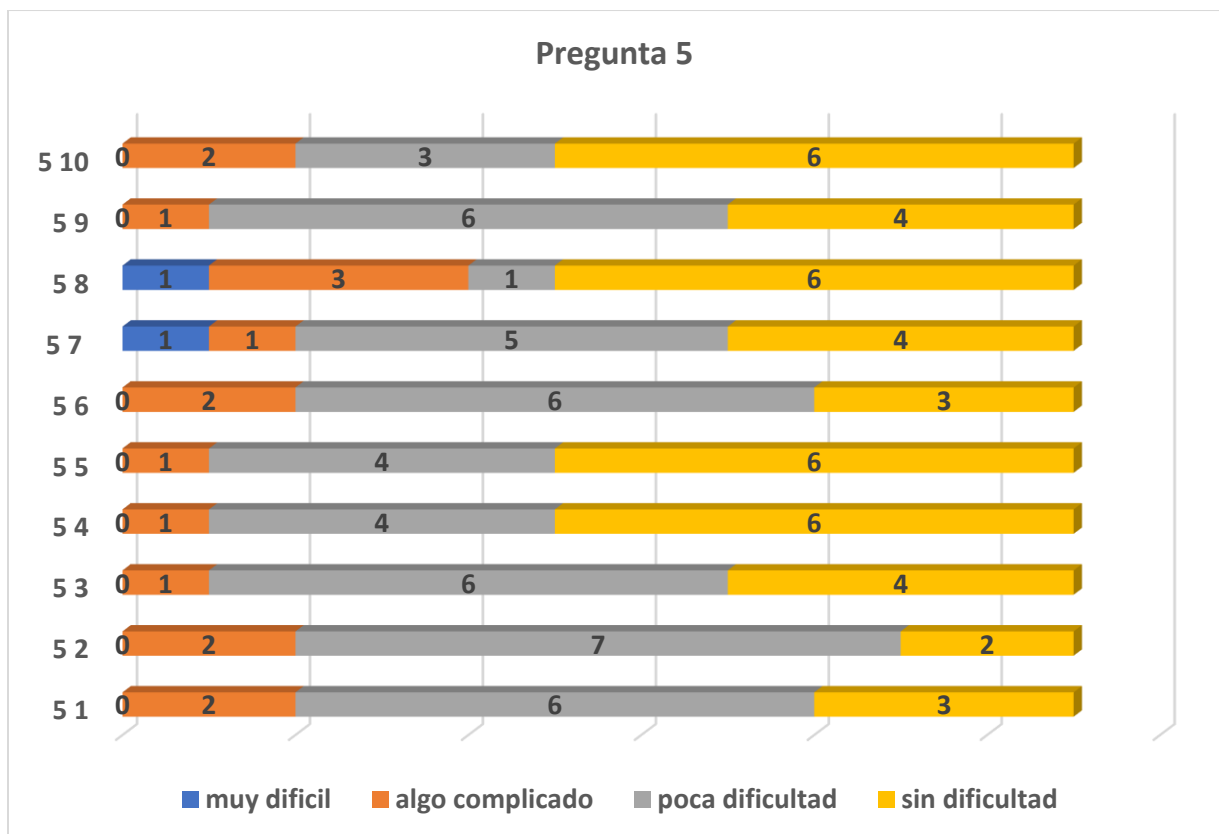
5-8 Naturalidad y credibilidad

5-9 Grabación de videos

5-10 Edición de vídeo

Lo más difícil ha sido conseguir naturalidad y credibilidad en la interpretación, así como interpretar los gestos faciales.

Los aspectos más fáciles han sido la búsqueda de elementos escénicos, la distribución de las acciones en el tiempo y la edición del vídeo.



Pregunta 6. Puntos fuertes y aspectos con los que te sientes más satisfecho con el resultado del trabajo:

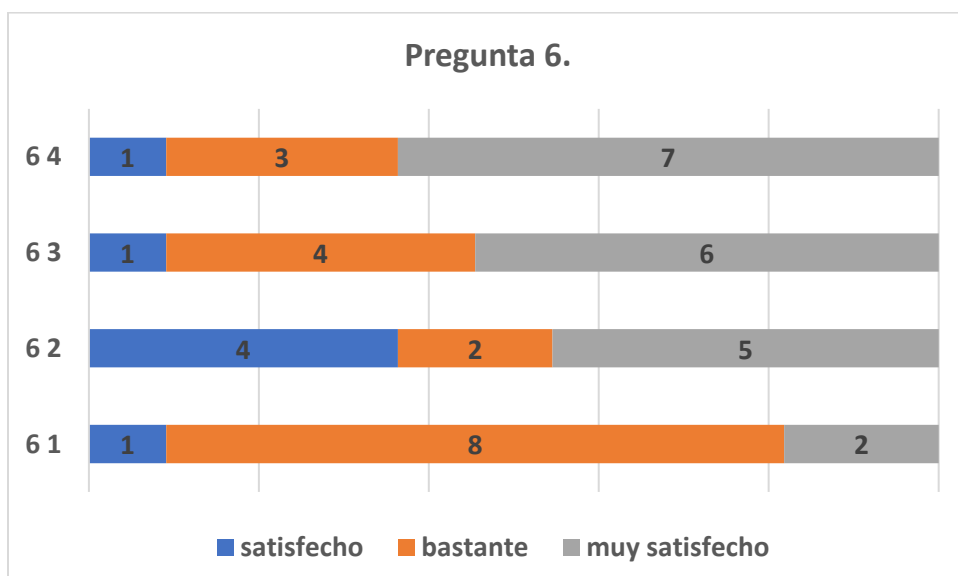
6-1 Edición final del vídeo

6-2 Transmitir naturalidad y credibilidad

6-3 Fidelidad al texto

6-4 Sincronización música y emociones

La mayor satisfacción se ha obtenido en la sincronización entre música y emociones y la menos satisfactoria ha transmisión de naturalidad y credibilidad.



Pregunta 7. ¿En cuál de estas situaciones de tu futuro ejercicio profesional como docente crees que te puede ayudar haber realizado esta actividad?

7-1 comunicación con alumnos

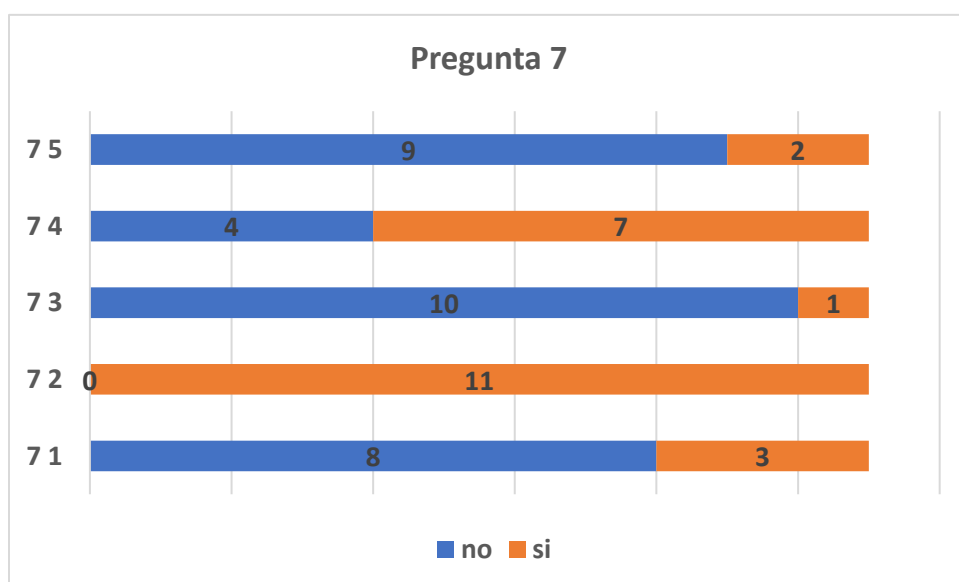
7-2 diseño de proyectos de actividades creativas

7-3 resolución de conflictos

7-4 gestión emocional en el aula

7-5 relaciones en la comunidad educativa

Todos los participantes consideran que la realización de la actividad de microrrelato les será de utilidad par diseñar proyectos y actividades creativas. La mayoría de los participantes considera la actividad útil para la gestión emocional en el aula.



Discusión de los resultados y conclusiones

El microrrelato en nuestro estudio ha sido una herramienta con alta fiabilidad que puede ser utilizada para valorar los siguientes aspectos:

- Expresión de sentimientos faciales y corporales
- Imaginación y creatividad
- Comunicación
- Expresión emocional con música

Se recomienda aplicarlo a una muestra más amplia para comprobar si se mantiene la fiabilidad y la correlación entre los ítems.

Se puede concluir que:

Los chicos han obtenido una media ligeramente mejor que las chicas en todos los criterios.

Todos los alumnos consideran la actividad de microrrelato adecuada para la asignatura de música.

Los aspectos más valorados han sido la mejora en las expresiones corporales, expresión en público y en conocimientos de repertorio musical.

El aspecto más valorado ha sido el descubrimiento de las posibilidades de la música para expresar un texto. Lo más difícil ha sido conseguir naturalidad y credibilidad en la interpretación, así como interpretar los gestos faciales. Los aspectos más fáciles han sido la búsqueda de elementos escénicos, la distribución de las acciones en el tiempo y la edición del vídeo.

La mayor satisfacción se ha obtenido en la sincronización entre música y emociones y la menos satisfactoria ha transmisión de naturalidad y credibilidad.

La mayor satisfacción se ha obtenido en la sincronización entre música y emociones y la menos satisfactoria ha transmisión de naturalidad y credibilidad. Todos los participantes consideran que la realización de la actividad de microrrelato les será de utilidad par diseñar proyectos y actividades creativas. La mayoría de participantes considera la actividad útil para la gestión emocional en el aula.

Bibliografía.

Benedetti, Jean. 1998. *Stanislavski and the Actor*. London: Methuen. ISBN 0-413-71160-9.

Benedetti, Jean. 1999. *Stanislavski: His Life and Art*. Revised edition. Original edition published in 1988. London: Methuen. ISBN 0-413-52520-1.

Carnicke, Sharon M. 1998. *Stanislavsky in Focus*. Russian Theatre Archive Ser. London: Harwood Academic Publishers.

Hagen, Uta. 1973. *Respect for Acting*. New York: Macmillan. ISBN 0-02-547390-5.
Innes, Christopher, ed. 2000. *A Sourcebook on Naturalist Theatre*. London and New York: Routledge. ISBN 0-415-15229-1.

Merlin Bella, 2007. *The Complete Stanislavsky Toolkit*. London: Nick Hern. ISBN 978-1-85459-793-9.

Roach, Joseph R. 1985. *The Player's Passion: Studies in the Science of Acting*. Theater:Theory/Text/Performance Ser. Ann Arbor: University of Michigan Press. ISBN 0-472-08244-2.

Stanislavski, Constantin. 1936. *An Actor Prepares*. London: Methuen, 1988. ISBN 0-413-46190-4.

Amiard Chevrel, Claudine. *Le théâtre artistique de Moscou (1898-1917)*. (1965). Editorial CNRS. París.

Magarshack, David. Ensayo en *El arte escénico* (1999). Siglo Veintiuno editores. México.

Pavis, Patrice. *Da Stanislavski a Wilson. Antologia portatile sulla partitura*, en la Revista de Teatro Eurisiano, nº 3 (1997). Coordinador Marco de Marinis.

Sarrazac, Jean Pierre, y Marcerau, Philippe (1999): *Antoinie, l'invention de la mise en scène*, París, Actes-Sud Papiers.

Stanislavski, Constantin. *Un actor se prepara* (1968). Editorial constancia, México.

Stanislavski, Constantin. *La construcción del personaje* (1976). Alianza Editorial. Madrid.